

指南针系列教材

中国高等院校

美术·设计教研大系

设计 构思训练

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

编 主

著 编

雷 雷
光 光

闫
启
文

陈
峰

辽宁美术出版社

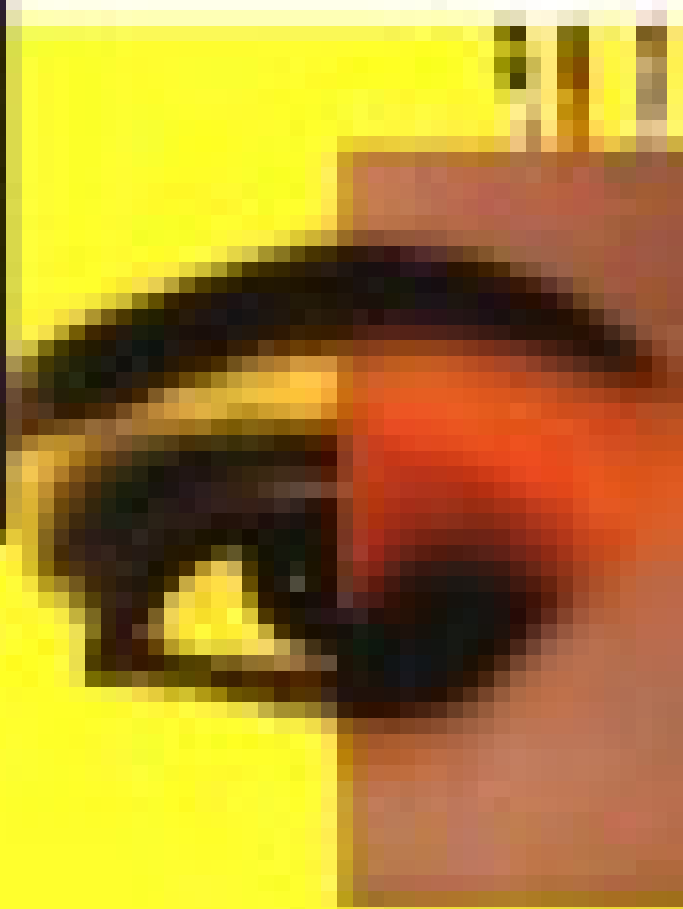

中国高等院校

美术·设计教研大系

设计 构思训练

·

——

设计构思训练

设计构思训练

联合编写院校

(排名不分先后)

东北大学艺术学院

辽宁师范大学艺术学院

辽宁工学院艺术设计与建筑系

沈阳大学美术学院

沈阳师范大学美术与设计学院

沈阳航空学院艺术设计系

沈阳建筑大学艺术设计学院

沈阳理工大学艺术设计学院

沈阳工业大学文法学院艺术设计系

大连轻工业学院艺术设计学院

大连轻工业学院艺术与信息工程学院

大连外国语学院国际艺术学院

大连大学美术学院

大连理工大学建筑与艺术学院

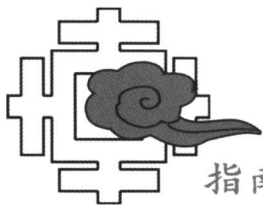
大连医科大学影像艺术系

鞍山师范学院美术系

辽东学院服装与纺织学院

渤海大学艺术学院

设计构思 训练

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

主 编 雷 光

编 著 雷 光 闫启文 陈 峰

辽 宁 美 术 出 版 社

中国高等院校美术·设计教研大系

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓

总 编 审 李兴威 张秀时 王 申
邓 濯 靳福堂 吕嘉惠

整体设计统筹 张东明
封面总体设计 杜 江
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 田德宏 王 东

编辑工作委员会

主 任 王易霓
副主任 申虹霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
委 员 张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
侯维佳 罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强
郭 丹 杨玉燕 宋柳楠 林 枫 李 赫
邵悍孝 肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
刘新泉 刘 时 张亚迪 方 伟 孙 红
鲁 浪 徐 杰 薛 丽 侯俊华 张佳讯
关 立 冯少瑜 张 明

图书在版编目(CIP)数据

设计构思训练/雷光 闫启文 陈峰编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2005.7
(中国高等院校美术设计教研大系)
ISBN 7-5314-3298-6

I. 设… II. 雷… III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第060676号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 8
字 数: 50千字
印 数: 2501—5000册
出版时间: 2005年7月第1版
印刷时间: 2006年7月第2次
责任编辑: 王 嵘 肖建忠
版式设计: 肖建忠
责任校对: 张亚迪 方 伟
定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-23414948
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系

学术审定委员会

主 任 何 洁 清华大学美术学院副院长、教授

副主任 吕品晶 中央美术学院 教授

苏 丹 清华大学美术学院 教授

黄 俊 中国美术学院 教授

孙 明 鲁迅美术学院 教授

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 也 王 雷 王 磊 王 琦

文增著 仇永波 石自东 李 宏

刘 明 闫启文 闫英林 任 戡

谷惠敏 张 旺 张 辉 杨晓光

杨 君 杜海滨 吴雅君 林曰惠

周永红 周景雷 姜 桦 赵国志

徐 文 顾韵芬 唐 建 董喜春

曾爱君 韩高路 廉 毅 雷 光

廖 刚

目录

CONTENTS

概 述

第一章 设计基本组合篇

第一节 设计的要素——点、线、面	009
第二节 点与点组合的图形	014
第三节 线与线组合的图形	017
第四节 面与面组合的图形	026
第五节 体与空间的表现	038
第六节 写实性图形	041
第七节 装饰性图形	043
第八节 简略图形	046

第二章 技法篇

第一节 铅笔素描技法	053
第二节 钢笔技法	054
第三节 黑白装饰图形	057
第四节 超写实细腻画法	065
第五节 水彩技法	065
第六节 喷画技法	067
第七节 粉彩画技法	069
第八节 透明水色画技法	071

第三章 表现手法篇

第一节 设计中的艺术表现	073
第二节 设计美的形式法则	077

第四章 创意篇

第一节 重复构思创意	085
第二节 相叠构思创意	089
第三节 延异构思创意	093
第四节 夸张对比构思创意	096
第五节 文字构想构思创意	102
第六节 对称构思创意	105
第七节 形态分割构思创意	109
第八节 隐形构思创意	116
第九节 趣味构思创意	120
第十节 拟人构思创意	124

The 6th Koizumi International Lighting Design Competition for Students

KOIZUMI
BY TRIUMPH

ENTRIES INVITED

SPONSOR: **Koizumi Sangyo Corp.** AFFILIATED ASSOCIATIONS: **Japan Industrial Design Promotion Organization** **Japan Industrial Designers Association**
AWARDS:
Grand Award (1) Certificate of award and ¥1,200,000
First Award (2) Certificate of award and ¥200,000
Second Award (2) Certificate of award and ¥100,000
Honorable Mention (approx. 20) Certificate of award and prize

ENTRY GUIDELINES

NEW LIGHT QUALITY

ECOLOGICAL AND A NEW LIGHT QUALITY
Please submit your designs for new ways of generating light and new ways of using light that are tantamount with the needs of environmental preservation and energy conservation. Please approach

the theme from a variety of angles such as the relationship between light and energy supply and light and materials.

HEAD JUDGE: **Koji Dozono** (Industrial Designer)
JURY PANEL: **Kiyomi Asanuma** (Graphic Designer)
Fujioke Shunichi (Architect) **Shinichi Yabuchi** (Architect)
Paula Lomazzi (Industrial Designer) **Angela Cortesi** (Industrial Designer) Three representatives from **Koizumi Sangyo Corp.**

ENTRY ELIGIBILITY: Any student from anywhere in the world officially registered at an institute of learning as of September 1, 1992.

ENTRY FORM ACCEPTANCE

From September 1, 1992 to January 31, 1993.

WHERE TO ENTER

Send entries to one of the following addresses:
ITALY
Mila Rocco Simone Via Sarmatica 19, 20133 Milano
Italy Fax: 02/7622 7700266

U.S.A.
Mr. Shoji Shiro Shiro 1300, 192 Broadway, 7th
New York, NY 10013 U.S.A.
Tel: 212/974-8248 Fax: 212/974-8224

KOREA

Mr. Pyeong Mok Chung, Daewoo Lighting Co. Ltd.
47-4, Naebyeon-Ring, Songnam-Ku, Seoul, Korea
Tel: 03-340-4123 Fax: 03-340-3005

JAPAN

Office of Koizumi International Lighting Design
Competition for Students, Koizumi Sangyo Corp.
New Building 2F, 2-2-8, Shiga-machi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100 Japan
Tel: 03-346-7800 Fax: 03-346-7841

*For details, see web page: www.koizumi.com

KOIZUMI
50
YEARS
OF
INNOVATION

概述

OUTLINE

目前,一般把设计专业分为三大类:一类是产品设计或工业造型设计;一类是环境设计或空间设计;再一类就是视觉传播设计或图形设计。

设计构思创意是为一定的目的而进行的设想、计划和方案,也就是为实现设计目的而进行的创造性活动。设计构思是设计的前导,在设计活动中占有重要的地位。

21世纪是以信息为前导和核心的时代,高科技日新月异的发展,迅猛地推动着设计的发展。通信技术领域、计算机应用领域、图像数据领域、显示技术领域等的现代技术的发展都给设计带来了新的创意,把设计引入到了一个崭新的世界。

没有艺术才能便没有艺术的创造,一个出色的设计家,首先必须具备一定的艺术才能,即审美感受能力和艺术表现能力,其中包括敏锐的观察、丰富的想象、灵活的构思,才能以最好的艺术形式来表现作品。

丰富的想像力是艺术才能一个重要的标志,是孕育形象和进行构思的基本条件,是艺术创造的重要前提。由于设计涉及的范围广泛,所以在表现手段上必须具备多方面的设计技巧和表现手法,以适应千变万化的不同设计主题,来进行丰富地创造。在艺术形式美方面,设计要重视在视觉传导中形式因素的运用,因而,设计家对构成形式美的诸因素,应有相当的研究和熟练地应用,尤其对形式美的最敏感的因素——色彩,对色彩的感情、色彩的心理特征,要较好地掌握,另外每一位设计家还应正确地掌握和运用各种技法。每一种技法和运用的材料不同,都有不同的特色与其表达的范畴。设计家必须有很强的时间概念,设计的作品必须是又快又好,在极短的时间里,能拿出较好的作品来,这也是设计家艺术才干的标志之一。

综上所述:一个出色的设计家,必须具有较高的理论修养,丰富的专业知识和熟练的设计能力。

モリサワ

MORISAWA & COMPANY LTD.
Design, Printing, Illustration, Book Design

The paper is produced on the 100% recycled paper "Moriwaga" (Moriwaga Paper Co.)

第 1 章

设计基本组合篇

本章要点

- 设计的要素——点、线、面
- 体与空间的表现
- 写实性图形
- 装饰性图形
- 简略图形

第一节 设计的要素——点、线、面

点、线、面是构成抽象形态造型的要素，也是表现具象形态的基本手段。形态本身包括抽象和具象，形态又有着具象—抽象—回归具象，更高级的抽象等，交替并行或混合周而复始的发展过程。所以说，抽象形态是现实形态的构成元素或某种概念性表现，而现实形态则是抽象形态赖以发展的基础。因而点、线、面这一造型的基本要素和手段贯穿始终又统一其间，然而它们却在相应的不同位置上发挥着迥异的特性和作用。齐白石说：“妙在似与不似之间”，这里所说的似与不似就是具象与抽象的结合，具象留给人们的印象是真实的、立体的、可信的，但是有限的，而抽象是广阔深远的、无限的，但却是朦胧的。比较而言，具象叫人信服，而抽象却驱使人们联想、理解、补充。

一、点、线、面是构成抽象形态造型的要素

纯粹形态的构成，对我们来说点、线、面的定义，除了几何学上的概念而外，更重要的还是视觉上的审美意义。如任何一个可见点都是以构成几何学上可标明数字的面，但我们甚至把几何学上标为立体面的水珠、星星都可看成是设计中心点。所以设计中的点、线、面都是比较而言的。如一望无际的海洋上有一渔舟浮游，这小舟虽然具有面积，然而，视觉上与广阔无边的大海比较，我们便感觉只是一点而已。再如大点在小点的边上，大点就可能有的印象。一个随手画的圆点在其规律的圆点边则被视为不圆的点，而在更为不规则的点群中则显得很圆。这里没有几何学的尺度，只有视觉形态的心理权衡标准。这是因为画面上的视觉单位都是在各自背景

的关系中体现其形态特征的。因此在设计中除应承认几何学的一般意义外，更为重要的是在装饰应用中给予人们的感情作用。若说音乐是通过音符的选择和结合来表现或激起人们内心情感的话，那么图形设计则是通过对点、线、面的选择和结合来表现或激起人们视觉共鸣的一种艺术。的确，每种形态元素在不同的场合下就构成了不同的微妙的视觉感受和寓意。同词汇一样都有某种功能和概念，但也许更加奥秘些。

下面着重谈谈点、线、面对视觉心理的作用。点常在设计之前来决定位置，因其“定点”明晰准确，也是用于设计的最后，有醒目提神的效果。所谓“画龙点睛”这里的“睛”形式上即为点，点虽常常表示小的概念，但它集合起来也能表示虚线、虚面或衬托其他形体，故而又最能显示众多纷纭的感觉及聚散的现象。点在生活中起美感作用，我们从敦煌雕塑和壁画中看到的菩萨、仙女，眉心中有一“点”；唐代妇女头上的一“点”红，显得十分华丽多彩；还有乡村孩子脑门儿上一“点”红，使人感到孩子天真活泼，惹人喜爱。这里“点”具有民族的乡土气息。此外，“点”有活跃感，球体滚跳的联想；“点”有生机感，种子的联想；“点”有闪烁斑斓感，星星的联想；“点”有韵律感，音乐中节拍的联想；“点”有导向感，带头、压尾，起与始的联想。群点的感觉就更为复杂了。一般说来，内向的点有集中感，中心突出的联想；连续的点有贯穿感，串珠的联想；大小圆编排的序列点则有远近翻转感，点的运动的联想。点的大小、多少，位置的上下、左右、远近、动与静、明与暗等形体差异，千变万化，用法不同，效果也不一样。一般说来，近点显，远点隐。大点显，小点隐。实点显，虚点隐。如“万绿丛中一点红”，红就是显点。总之点在设计中，尽

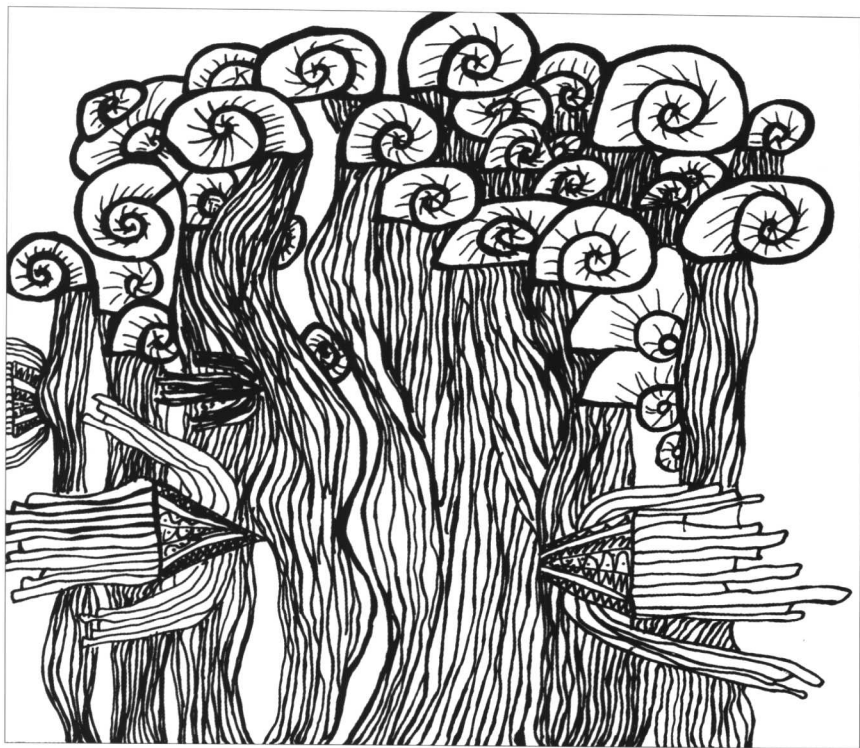

图 1

图 2

量做到大小相称,多少适量,轻重得当,宾主分明,有疏有密,有虚有实,层次分明。

线比点更能表现出自身的特征。自然界中的面和体都由线来表现。线富有方向感,有一种动态的惯性。因此,其延续及波动的活力特强。如树木、电话线、电视天线、旗杆、绳子、小路、篱笆、建筑物的边缘轮廓、田野里的田埂等。线条能突出而鲜明地表现出形象的特征。线富于变化,对动、静的表现力最强。是曲、直、粗、细、长、短的最佳概念,是时间、空间的最佳依据。此外,线具有很强大的表现力。画家吕凤子说:“根据我的经验,凡属表示愉快的线条,无论其形状是方、圆、粗、细,其迹是燥、湿、浓、淡,总是一往流利不作顿挫,转折也不露主角的”。凡属表示不愉快的线条,就一往停顿呈现一种艰涩状态,停顿过甚的就显示焦灼和忧郁感,有时纵笔如风趋电疾和兔起鹘落、纵横挥斫、锋芒毕露,就构成表示某种激情或热爱或绝念的线条。再看对书法的欣赏,除了文句、字义之外,人们乐意品味用笔的气势,线条的粗细、刚柔、断续以及墨色的浓淡枯润、聚散而表现的精神韵味。不懂得字义的西方人把书法当作黑白交响乐来欣赏。横线有平稳感,令人有辽阔无边无际、产生开阔、平静的联想。竖线使人联想到高耸的建筑,挺拔的树木,令人产生向上、崇高和严肃的联想。我国纪念性碑碣和宫廷等建筑,对此是加以充分利用的。斜线有稳定感,生

动、活泼、深度的联想；折线有挫折抑扬感，力的抑制的联想；曲线有弹性动感，水波或弹性的联想；交叉的线易产生繁杂或紧张感，纵横交错的联想。

“面”与“点”对照它是巨大的整体特征，也是点、线密集的最终转换形态。无论是点还是线，要确定其位置或状态方向，都要依附于面并受其验证，才能显现其性格，或为纹、或为地，因此，它是占有空间的闭合效应最稳定的因素。如三点之间、二线之间，都可构成面的感觉，由于这一特点，它在设计中能给人一种单纯、概括、洗练、厚重、平板、端庄等印象，规则的几何极为鲜明，不规则的面则随其变化，还可加强或减弱某种感觉。虚面也是面的重要手段和形式，有些被称之为肌理效果，其感觉变化也更为丰富。

“体”的造型要素一旦具有实体的形态时，它的性格便不需做共性预示，就显而易见了。另一方面，图形上表现出来的体，纯属一种幻觉，目前流行的三次元设计就是借用点、线、面元素的变化组合而成另一种视幻效应。这里应该附带说明的是，设计中任何单个形态的移位、增减和变形，都会引起画面力场的牵动和视觉焦点的移动，引起次序和节奏的变化。我们视觉的心理特别需要完整性及和谐感，不能忍受紊乱，并极力想从背景中找出图形，对于那些交叉点、触点、中心点或首尾的端点则更加敏感。因其常产生重力、引力和干涉作用，影响图形的生动面貌，所以，彼此变得接近的视觉单元，就常被看成一体，并把它们稳定在最易为视觉习惯捕捉而又最先联想到图形中去，还将会无休止地思索下去，直至视觉

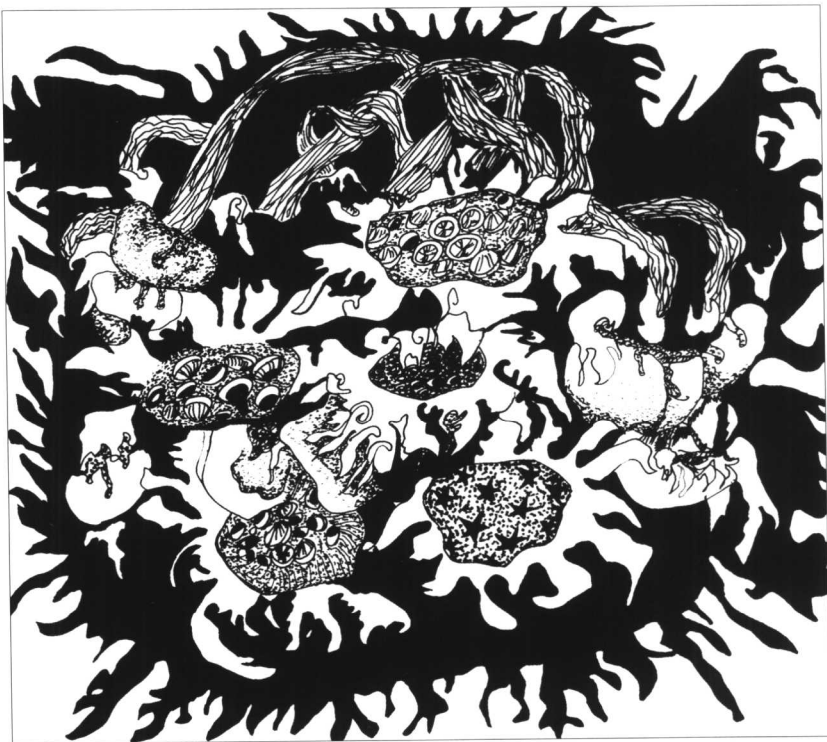

图 3

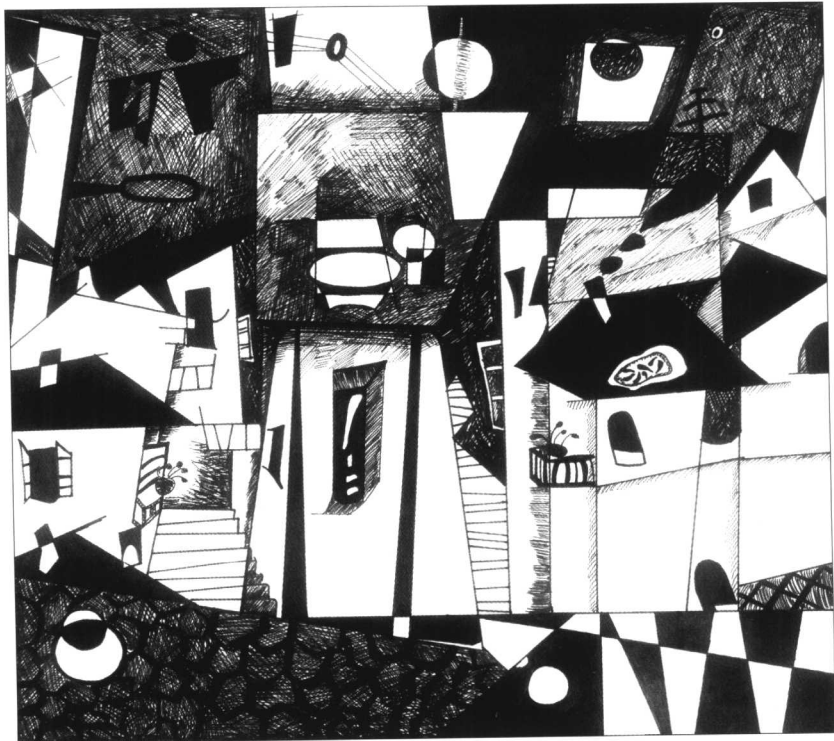

图 4

又发展到第二个、第三个新的形象,当然也可能因惶惑不解而衰竭,视幻图形就是利用了这一视觉特征而发展起来的设计形式。形象本身的曲直、粗细、涩滑、规则、不规则以及某些特殊技法的表现,又可转化为不同的量感或质感,而表达其特种的装饰意图。

以上是视觉形象点、线、面的美的某种功能因素、感情因素,但这些都是相对的作用关系,因为感情总是随着造型元素的时间、空间组合关系及形态的变化,在错综复杂地发生着,更何况有着因人而异的差别,所以我们只能在了解了这些关系,并且不断地在浏览或实践中丰富这一认识,才能有效地运用点、线、面进行设计构成,并恰当地去表现微妙的情意和效果,进一步构成具有节奏感、韵律感、动态感、幻视感等的图形,达到能引起人们审美快感的设计。

现代图形设计要求:设计的艺术构思不能仅限于一般的艺术形式和技巧,而是应符合客观现实的丰富的表现力和幻想力。并以象征的手法来表达特定的某种含义。

二、点、线、面现实形态的表现

点、线、面三者现实形态的表现力与纯粹形态构成同样是丰富的,缺一不可的,常见有以下几种表现形式:

(1)以点、线、面为具象造型手段,表现具体形象为主要方面的图形。

(2)以点、线、面装饰手段,表现具体形象兼表现点、线、面的装饰纹样。

图5

(3)以点、线、面作地纹装饰,分别表现纹与地纹的各自的形式特色。

(4)以点、线、面隐现具象形体,表现点、线、面的几何形态为主要方面。

(5)以几何骨骼组织具象形体,表现构成内涵的装饰效果。

(6)抽象构成的内涵,表现现实形态的形式美。

(7)现实形态的外延,表现抽象化的形式美。

后两种形式着重说明从具象形态到抽象形态的表里关系。

以上所有具象的表现,在实际设计中都是结合运用的,都是在点、线、面的有机作用下所产生的种种审美效应,也是点、线、面被称之为造型要素基础的原因所在。由

于点、线、面贯穿了具象与抽象,这就为现实形态与纯粹形态混合使用的矛盾性觅得了统一的条件基础。事实证明这种混合设计是非常成功的。具象中包含抽象的概念,抽象中包含现实的感知。曾有一位装饰画家在叙述他的画面构思时说:一天清晨,在美丽的溪边看见一位女郎洗衣,天空的彩霞、深色的树影、洗衣的动态,倒映在水中。他用几何形与

色块,柔和的线条,银色的小点,构成了一幅抽象的画面。画完后,人和树,山和水都不见了,画面上留下了优美的情调、意象。因此,抽象的画面构成并不抽象,不是凭空地偶然游戏,它是有依据的。总之,只有善于发挥两种形式的美,善于利用点、线、面形态的双重功能,来展示自然界复杂的各种形态,具有丰富的表现性格(图1—6)。

图6

第二节 点与点组合的图形

点是简洁的形态，是所有形状的起源。线可以由点构成，面也可以由点构成，体亦不例外。点的形态虽小，却有着旺盛的生命力。它对人的精神产生巨大的影响，点与点组合的图形在视觉设计中的应用是非常广泛的。

1. 等点图形

各种形状相等的点，按一定的规律组合成各种各样的物形（图例7）。

2. 差点图形

大小各不相同的点组成的各种各样的图形（图8）。

3. 网点图形

各种不规则的点按同一规律间歇重复、增长或减少而组成的各种图形（图9~11）。

4. 点的线化

点的靠近有线化之感（图12）。

5. 点的面化

点的移动产生线，点的聚集产生面（图13、14）。

图7

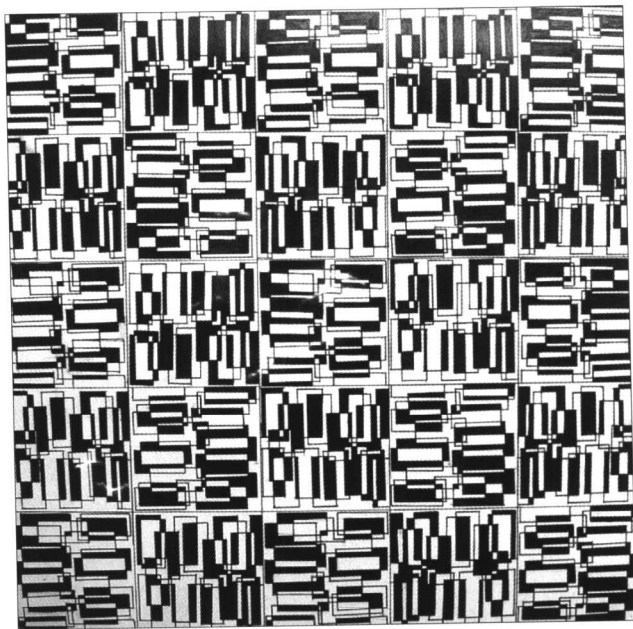
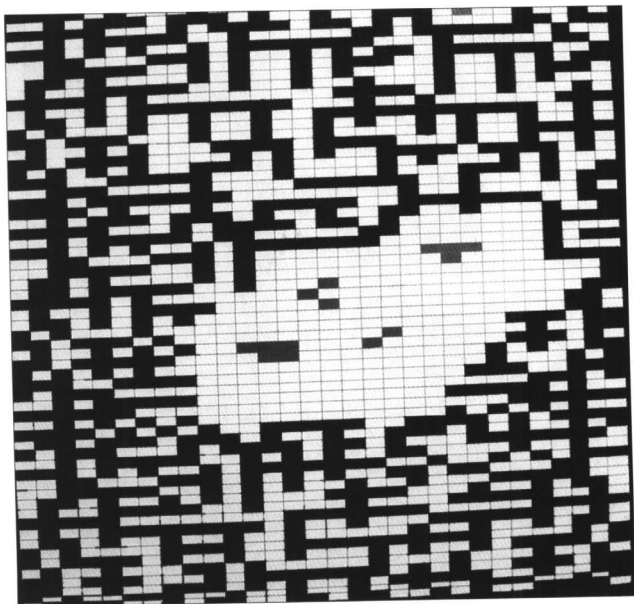

图8

图9

图 10

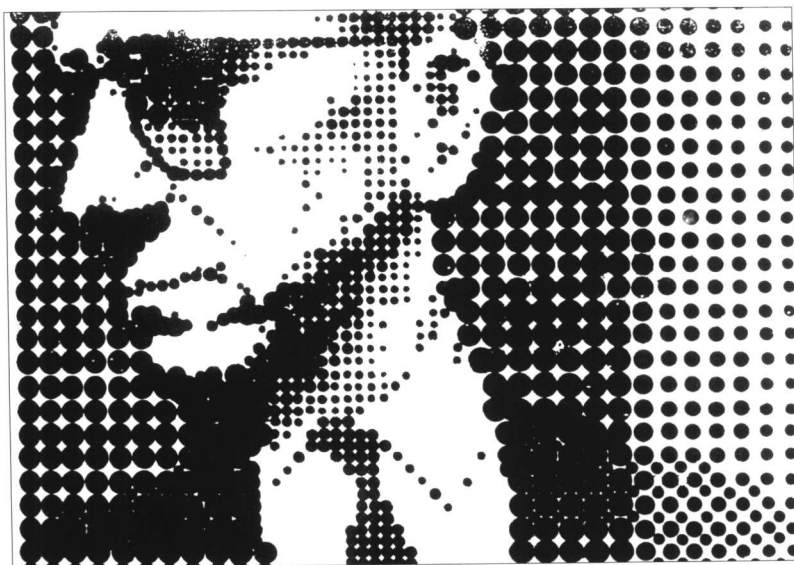

图 11

图 12

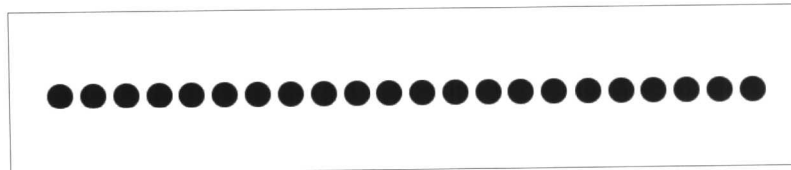

图 13

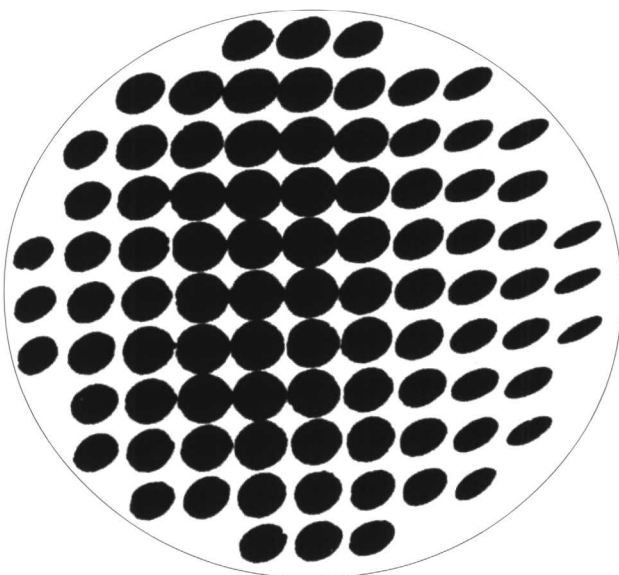

图 14

